

3. Холопов, Ю.Н. Об античной ритмике. Метод музыкально-фонетической транскрипции / Ю.Н. Холопов // Музыка устной традиции: Мат-лы междунар. науч. конф. памяти А. В. Рудневой. – М.: МГК им. П. И. Чайковского, 1999. – С. 16–22.

УДК 75.041.5

М.П. ФАЙЗУЛАЕВА,

кандидат искусствоведения, профессор

Казанский государственный институт культуры

Г.И. АХТЯМОВА,

студент

Казанский государственный институт культуры

ОБРАЗ БЛИЗКИЙ И ПРЕКРАСНЫЙ

Аннотация. В статье рассматривается отражение исторического образа Сююмбике в живописи и в музыке. Анализируется осмысление образа царицы в работах художников Татарстана Баки Урманче, Шамиля Шайдуллина, Чингиза Ахмарова, Рустема Шамсутова, Ильдара Зарипова, а также в музыкальном искусстве Бату Мулюкова, Шамиля Тимербулатова, Резеды Ахияровой и в творчестве молодых авторов.

Ключевые слова: Сююмбике, исторический образ Сююмбике, художник, композитор, живопись, графика, музыка, национальное искусство, опера, симфоническая картина.

Для татарской культуры национальным поэтическим символом является образ царицы Сююмбике. Она служит образцом духовно-нравственной силы и обаяния. Фигура Сююмбике является известной, узнаваемой и притягательной для художественного воплощения. Начиная с эпохи средневековья, к ней обращались представители самых разных видов искусств. К примеру, существует целый ряд текстов о

Сююмбике: от фольклорного памятника – байта «Сююмбике» и русских исторических поэм (М. Херасков, Г. Державин) до современных романов Р. Батуллы («Сююмбике») и М. Хабибуллина («Сююмбике ханбика и Иван Грозный»). Русские поэты сделали ее образ одним из самых поэтичных в мировой литературе. В начале XIX века на сценах Москвы и Петербурга появляются пьесы Грузинцева «Покоренная Казань» и Глинки «Сумбека, или Падение Казани». В 1832 году публика увидела балет графа Кутайского «Сумбека, или Покорение Казанского царства». В изобразительном искусстве XVII века образ Сююмбике представлен на картине «Царица Сююмбике с сыном Утямыш-Гиреем» неизвестного мастера.

В XIX веке можно отметить три крупные работы с обращением к образу Сююмбике. В 1870 г. Василий Худяков пишет картину «Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань»; прекрасен и необычен образ Сююмбике и в миниатюре, нарисованной крупнейшим мастером миниатюры XIX века А.П. Рокштулем. Данная работа хранится в Государственном музее-усадьбе «Архангельское». Третий художник, представитель XIX века, мастер исторической живописи, академик – Карл Вениг. В своих полотнах художник изображает достоверные сюжеты из русской истории. Так, в Лаврецовском музее Эстонии находится одна из его исторических картин «Покорение Казани» (1899). В картине изображено взятие Казани русскими войсками Ивана Грозного с выразительным в центре картины – образом Сююмбике.

К этой исторической личности в жанре портрета обратились многие художники Татарстана на рубеже XX – XXI столетий. Можно напомнить работы: Б. Урманче, Ч. Ахмарова, В. Ханнанова, И. Рафикова, И. Файзуллина, Н. Хазиахметова, Р. Шамсутова, В. Худякова, Ф. Халикова, Ш. Шайдуллина, И. Зарипова, А. Абзгильдина, Р. Вахитова, Б. Гильванова и др.

Родословное древо царицы Сююмбике (1516–1557) уходит своими корнями в мусульманское средневековье. Она – праправнучка

Идегея, основателя династии Ногайской Орды. В 1549 году, после смерти второго мужа Сафа-Гирея, становится регентшей государства при 3-летнем сыне Утямыш-Гирее. Правит Сююмбике недолго, всего два года. Политические ветры сменились, верх захватила московская партия. Царица с малолетним сыном была вынуждена отправиться в плен в Москву, чтобы избежать всеобщего кровопролития. По историческим документам имя Сююмбике упоминается только до 1557 года. В каком году скончалась и где похоронена, к сожалению, доподлинно неизвестно. По общепринятой версии, Сююмбике погребена в ханской усыпальнице Шаха-Али в современной Рязанской области. В народной памяти последняя царица казанского ханства предстает как редкая красавица, достаточно образованная для своего времени, и остается национальной героиней, олицетворяющей символы борьбы за независимость, любимицей простого народа.

Среди многообразия портретов царицы, на наш взгляд, выделяются работы Б. Урманче, Ш. Шайдуллина, Ч. Ахмарова, созданные в XX веке.

Авторские идеи Баки Урманче выражены через игру с формой и деталями. Первоначально «Сююмбике» появляется у него в графике [Рис. 1]. Индивидуальный подход художника проявляется на изображении ее лица, мастера более всего интересует внутренний мир героини. Работа напоминает набросок: видны лишь некие очертания контура, не ярко выраженные черты лица. В скульптуре «Сююмбике» [Рис. 2] Баки Урманче также основное внимание уделяет лицу героини. Из толщи метрового отрезка ствола липы проступает прекрасный облик царицы, вызывающий у зрителя эстетическое потрясение.

Рис. 1. Баки Урманче
Графика «Сююмбике»
(1976, Бумага, тушь. 64*44)

Рис. 2. Баки Урманче
Скульптура «Сююмбике»
(1978 г., дерево 100*30)

Глубокий трагизм мы ощущаем в картине художника Шамиля Шайдуллина «Сююмбике – последняя казанская царица» [Рис. 3]. На холсте художник размещает и Казанское ханство, и Московское княжество, и уничтожение Казани, и пленение Сююмбике, и ее трагическое расставание с сыном. В центре картины изображена царица с пронзенным копьем в сердце. Она тянется руками уже к крещеному сыну. Сложная композиция картины создает чувство вселенского катаклизма [1, С. 164.].

Рис. 3. Шамиль Шайдуллин.
«Сююмбике – последняя казанская царица»

Ярким контрастом воспринимается картина Чингиза Ахмарова. Она передает светлые моменты в жизни царицы с сыном, это довоенный период в Казанском ханстве, когда не было хаоса, а в семье Сююмбике царили любовь и крепкие семейные отношения. В картине чувствуется чистота и благородство. Присутствие белого и зеленого цвета порождает светлую радость и благополучие. Белый цвет характеризуется совершенством и завершенностью, олицетворяет веру, чистоту и светлость. Зеленый цвет является цветом мусульман, это цвет жизни [Рис. 4].

Рисунок 4. Чингиз Ахмаров «Сююмбике с сыном Утямыш-гиреем» (1991)

Массовое обращение к портретному образу царицы приходится на конец XX и начала XXI вв. У каждого художника была своя трактовка образа Сююмбике.

К примеру, Рустем Шамсутов соединяет образ Сююмбике с обликом города Казани. На его полотне [Рис. 5] изображено лицо царицы на фоне древней столицы Казанского ханства. Изображены мечети и минареты на фоне ярких и насыщенных цветов. Сююмбике предстает в калфаке куполовидной формы с орнаментированными сережками. Эффектно вписан интерьер ханских покоев с видами на мечети.

Рис. 5. Рустем Шамсутов «Сююмбике» (1993)

В картинах Ильдара Зарипова активное воздействие на зрительское восприятие оказывают насыщенные цвета, замысловатые узоры и орнаменты. В них присутствует таинственность, пластичность и объемная рельефность. Портрет «Сююмбике» [Рис. 6] – в десятках вариаций, в которых совершенствуется ее образ – внутренний знак, символ его творчества, свидетельствующий о возвращении из небытия национальных богатств [2, С. 6].

Рис. 6. Ильдар Зарипов «Сююмбике с сыном Утямыш-гиреем» (1990)

Таким образом, можем сделать вывод, что образ Сююмбике у представленных художников продолжает реалистическую традицию русского и западного изобразительного искусства, а также выражает национальную специфику татарского искусства.

Память о трагической жизненной судьбе казанской царицы Сююмбике жива до сих пор. Народ слагал о ней волнующие, трогательные легенды, дастаны, байты, чудесные мелодии, поэтизируя при этом ее облик, наделяя несравненной красотой, богатым внутренним миром, жертвенностью и смелостью поступков. Не обошли своим вниманием образ Сююмбике и композиторы Татарстана. Примерно в одно время, к концу XX столетия появились талантливые сочинения авторов разных поколений в самых различных жанрах профессиональной музыки.

В конце жизненного и творческого пути в 1999 году известный композитор Бату Мулюков успел услышать в концертном исполнении свою любимую оперу «Сююмбике». С любовью выписан и центральный лирико-драматический образ царицы, ставший стержнем в историческом масштабном оперном сочинении, канву которого обогатили хоровые и симфонические эпизоды, ансамблевые сцены. По признанию либреттиста Назима Ханзафарова, Сююмбике – легендарная личность, любимая татарским народом, и опера отвечает его духовным потребностям. «Я стремился отразить народную драму, связанную с крушением Казанского ханства, потерей многовековых культурных ценностей. В этой опере Сююмбике жертвует собою ради мира и спокойствия народа, родной земли» [3].

К этой же теме обратился наш талантливейший современник, недавно трагически ушедший из жизни, Шамиль Тимербулатов. В 2001 году он создал блестящую симфоническую картину по роману Р. Батуллы «Сююмбике – царица казанская», с первого же исполнения завоевавшей симпатии слушателей. Ее исполняли Фуат Мансуров, Александр Сладковский (во фрагментах) и другие дирижеры. «Астраханский танец» из этой картины стал самым популярным симфоническим сочинением в татарской музыке начала XXI века.

Именем Сююмбике названа также Вокальная поэма Ильфата Давлетшина для сопрано и фортепианного трио (1998 г.).

Особого разговора заслуживает образец интеллектуальной эстрадной лирики – песня Сююмбике Резеды Ахияровой на слова Рената Хариса (есть и не менее замечательные стихи Разиля Валеева «Кайтчы, Сююмбике!» «Вернись, Сююмбике!»). Ахияровой удалось создать маленький шедевр в песенном жанре, настолько нежной, обаятельной и одухотворенной получилась мелодия «Сююмбике». Удивительно и то, что композитору удалось глубоко постичь суть неординарной исторической личности и отразить ее неповторимость в музыке¹⁵.

Образ царицы притягивает к себе и взоры молодых авторов. В декабре 2011 года состоялась премьера арт-оперы «Сөембикә канаты» («Крыло Сююмбике») Эльмиры Галимовой на либретто Флёры Янышевой. В этой камерной опере всего два действующих лица: Сююмбике и Ворон – летописец трагической судьбы царицы. Главные роли исполняли молодые певцы Резеда Шакирова и Артур Исламов в сопровождении камерного оркестра La Primavera под управлением дирижера Рустема Абязова.

История жизни Сююмбике и ее драматическая судьба оживают в замечательной по национальному колориту симфонической картине Зульфийи Рауповой «Явление Сююмбике» (2013 г.), с первого же исполнения ставшей репертуарным симфоническим произведением.

Нам известно, что второй год работает над своей новой оперой Резеда Ахиярова на либретто Рената Хариса. Для композитора Сююмбике – знаковая фигура в искусстве Татарстана, постоянно привлекающая внимание представителей культуры и искусства в разные периоды истории. Премьера оперы «Сююмбике» планируется на 2017 год, публика с нетерпением ждет встречи с новой татарской оперой на исторический сюжет.

¹⁵ Кстати, в облике самой Резеды Ахияровой явно ощутимы черты внешнего сходства и некоторые параллели в характере, твердости духа с Сююмбике. Такая мысль пришла при рассмотрении облика царицы и тайн ее души в бесчисленных живописных портретах художников разных эпох.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валеева, Д. Образ Сююмбике в изобразительном искусстве / Д. Валеева // Сюембикэ ханбикэ. – Казань. – 2006. – С. 159–165.
2. Шагеева, Р. Море живописи Ильдара Зарипова // Казанские ведомости. – 1994. – 20 апр. – С. 246–249.
3. Шамсутдинова, Ф. «Сююмбике» на казанской оперной сцене / Ф. Шамсутдинова // Казань. – 1999. – № 11. – С. 93–95.

УДК 781.68

Л.В. ДМИТРИЮКОВА,

кандидат педагогических наук, доцент

*Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского*

РАСКРЫТИЕ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье освещены основные вопросы, связанные с раскрытием музыкально-исполнительского замысла произведения, совершенствованием навыков эмоционально-эстетического анализа. Особое внимание уделяется образному мышлению, творческому воображению исполнителя, его умению раскрыть содержание музыкального произведения в словесных характеристиках доступных детскому восприятию, что особенно важно для будущего учителя музыки.

Ключевые слова: музыкальное исполнительство, интерпретация, образное мышление, воображение, эмоционально-эстетический анализ.

В задачу преподавателя фортепиано музыкально-педагогических факультетов не входит формирование пианиста-виртуоза. Суть учебных занятий в классе инструмента заключается